

声音，电子视觉和电子工作室

作为中国漳州国际展览“世界模型”及电子艺术学院电子媒体艺术作品展的序幕，关于 70 年代早期开始出现于美国纽约州北部的独立视频艺术和电子艺术的发展，我想提供一个简要而不全面的看法。纽约州宾汉顿和奥维戈市的实验电视中心以及纽约阿尔弗雷德电子艺术研究所演变的重要性及其北美电子艺术和媒体艺术实践过程中的重要性主要集中在以下文字。

“我希望看到纽约州立大学因为我们在视频艺术中所做的开创性的努力而获得认可。” 2016 年雪莉·米勒·霍金在发送给安德鲁·多伊奇和皮尔·博德的电子邮件中这样说到。

1971 年，拉尔夫·霍金在美国纽约州立大学和宾汉姆顿大学成立了实验电视中心。拉尔夫·霍金将实验电视中心描述为教育，艺术和技术。其中一个目标是支持艺术家的技术改造。

1972 年在阿尔弗雷德大学艺术与设计学院的哈兰德·史诺德运用视频进行实验和教学。时空接口（TSI）项目正式成立。

1997 年，三名教授约瑟夫·希尔，杰西·谢弗林和皮尔·博德在阿尔弗雷德大学和纽约市立大学艺术与设计学院建立了电子艺术系。

拉尔夫·霍金，实验电视中心的艺术家兼总监，在他的视频工作室，设计和制作
拉尔夫·霍金，大卫·琼斯和保罗·戴维斯，纽约伊顿维尔，1982 年

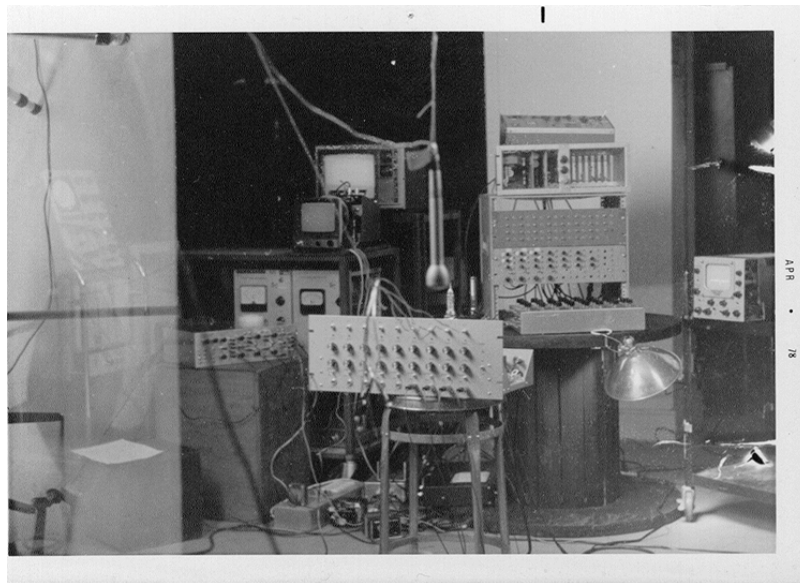
实验电视中心

<http://www.experimentaltvcenter.org/frontpage>

萨拉·沃森，策展人，猎人大学研究生美术馆：“历史：实验电视中心...” 2015:

“四十多年以来，实验电视中心是北美优秀视频艺术组织之一，通过其常驻方式以及概念工具制作项目，促进了创意和创新社群的发展。它是宾汉姆顿大学电影系教授拉尔夫·霍金于**1971**年成立的，实验电视中心由霍金的媒体一访问组织‘学生电视实验’发展而来。”由于艺术家们采用视频作为艺术媒介的兴趣不断增长，实验电视中心向艺术家、感兴趣的市民以及社会、文化和教育机构提供了关于这种新技术的培训。投资拓宽了视频媒介的界限，实验电视中心为艺术家创造更灵活的视频处理工具发展出一套机制。在艺术家白南准和工程师舒亚·阿贝的指导下，为中心构建了一套可永久使用的白/阿贝视频合成器，推出了实验电视中心的艺术家常驻项目。

超过一百五十名艺术家参加了实验电视中心的常驻项目，该项目在**1971**至**1980**年间和**1980**至**2011**年间分别举行于纽约州的宾汉姆顿市和纽约州奥维戈市。驻地作为媒体艺术家的一个游戏，探索，教育和实践的场所。尽管中心在**2011**年关闭了实体空间，作为创意媒介，它的理念和精神仍然坚持传承、教育、研究以及视频保存。根据这一使命，实验电视中心的综合档案现在位于纽约州伊萨卡康奈尔大学的新媒体艺术罗斯高德森档案馆，目前这些档案正在被数字化并保存，以便于进行研究。

皮尔·博德，手工感光传感器单元和实验电视中心工作室，实验电视中心

拉尔夫·霍金:

在**1986**年的通用实时互动数字目录的论文中，由彼得·张伯伦在纽约埃尔米拉的阿诺美术馆策划的一个节目：“实验电视中心有限公司有一个研究和发展项目，项目集中于低成本的模拟和数字工具的发明以及支持这些工具的软件的开发。实验电视中心有限公司的主要目标是鼓励独立艺术家以他们自己的视频艺术制作为目的而开发一个个人工作室。基于我个人的感觉认为艺术形式将不会完全发展，除非能够在日常中接触到制作艺术所必需的设备。随着机器和部件的成本下降，我们越来越接近这一目标。”

皮尔·博德:

“前一代艺术家曾是我们制作下一部电子作品的导师和灵感，然而在实验电视中心，我们跨越了他们的联系和影响力。曾经影响我们的人包括白南准，久保田成子，拉尔夫·霍金，史坦娜和伍迪·瓦苏尔卡，沃尔特·莱特，丹·桑丁，塔卡·艾姆勒，皮特·坎普斯，维托·阿肯锡，拉瑞·高瑟姆，肯·雅各布斯，尼古拉斯·瑞，杰克·史密斯，乔纳斯·梅卡斯，皮特·库贝尔卡，厄尼·格尔，保罗·萨瑞慈，荷利斯·法朗普顿，托尼·康纳德，迈克尔·斯诺和乔伊斯·威兰德，然后是电子音乐艺术家们，你知道那是另外一份名单。”

蒂莫西·康威·默里：

2015 年的主题：大胆的电子实验者

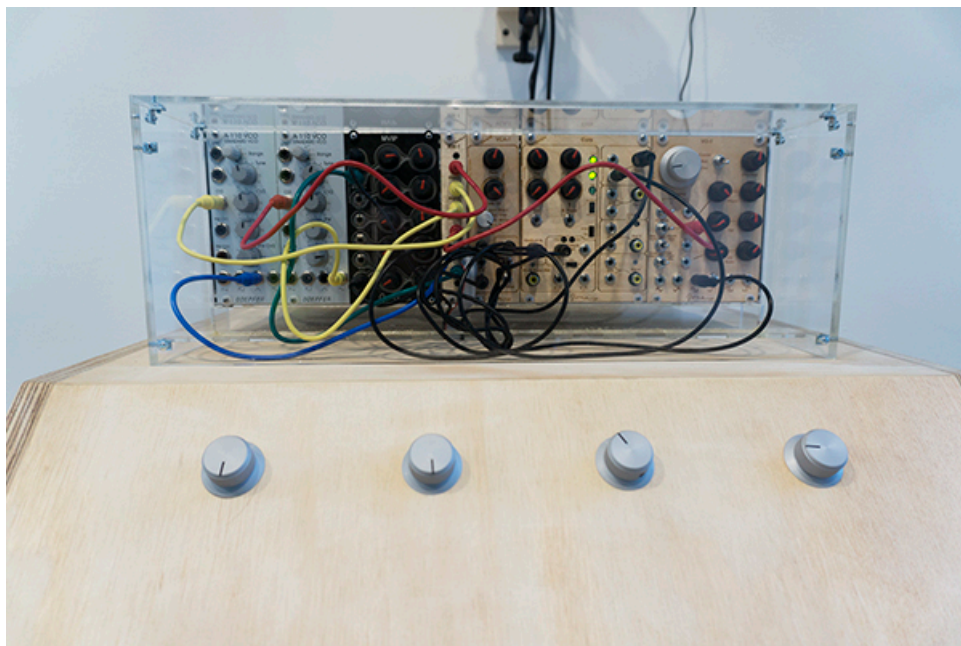
来自... **empyre**-软皮肤空间... 纽约州伊萨卡康奈尔大学

<http://goldsens.library.cornell.edu/etc/>

“大家好，这个帖子我是从皮尔·博德那儿转发过来的：

实验电视中心让我们许多年轻一代艺术家参与到了电子视频思维和制作的冒险中去。当我回想起在实验电视中心工作的时候，我又回到了实验、过程以及表演的概念之中。那里有一系列的不断发展的电子改造和电子设计以及创造出的工具交给每个艺术家，通常为五天的时间，在一个具有很大的舒适氛围的空间和位置，特别是在奥韦戈，那里有怡人的自然美景，萨斯奎哈纳河等。我以及后来的詹妮弗·鲁道夫会给艺术家们一个快速的关于设备以及系统细节方面的研讨会。然后就放开让他们去探索去工作。我也曾给予克里斯汀·卢卡斯关于她在实验电视中心驻地制作的磁带和录音一些评论。如果乘以在实验电视中心工作的艺术家的人数，你就会看到在实验电视中心做出的海量工作的规模，现如今它们已成为历史。这是一份巨大的文化遗产，是许多艺术家的虚拟档案。

法国理论家和艺术家蒂埃里·恩茨克尔于 1981 年通过南美洲来到奥韦戈的实验电视中心。在谈话中，我问他在他学习克里斯蒂安·梅茨和罗兰·巴特时有什么是特别重要的。他的回答十分迅速。他说，把实际的媒体形象和声音做好是很重要的事情。鉴于蒂埃里本人是一位重要而著名的作家，他对媒体作品重要性的评论确实令人惊喜。我同意他的观点。今天再补充一点，制作媒体作品并让现实情况能够看到、听到并反映到媒体作品之中。看这个作品，听这个作品，并与这一作品进行对话。

模拟视频和音频合成器模块，大卫·琼斯，“实验电视中心：一部历史等”，2015 年纽约亨特学院艺术画廊展览

哇！实验电视中心的经验。 幸运的是，实验电视中心工作室和项目尚未关闭。实验电视组织，也就是奥韦戈阿尔弗雷德电子艺术研究所和信号文化，今天仍然在发挥着实验电子艺术的想象力以及进行一些外联工作。

“1958-1979 年作品”，白南准。“这是白的第一张音乐 CD，也是第一个发行的早期胶带拼贴画，这部作品当时的目的是通告他的视频和表演作品，这些视频和表演作品在接下来的 40 年间他一直在制作。” 唱片说明文字就是这些。由 Sub Rosa p + c 在 2001 年出版。封面图片是由史蒂芬·维迪耶罗在电子艺术研究所的亚伦·米勒的协助下合成的。

电子艺术研究所

<http://iea.alfred.edu/>

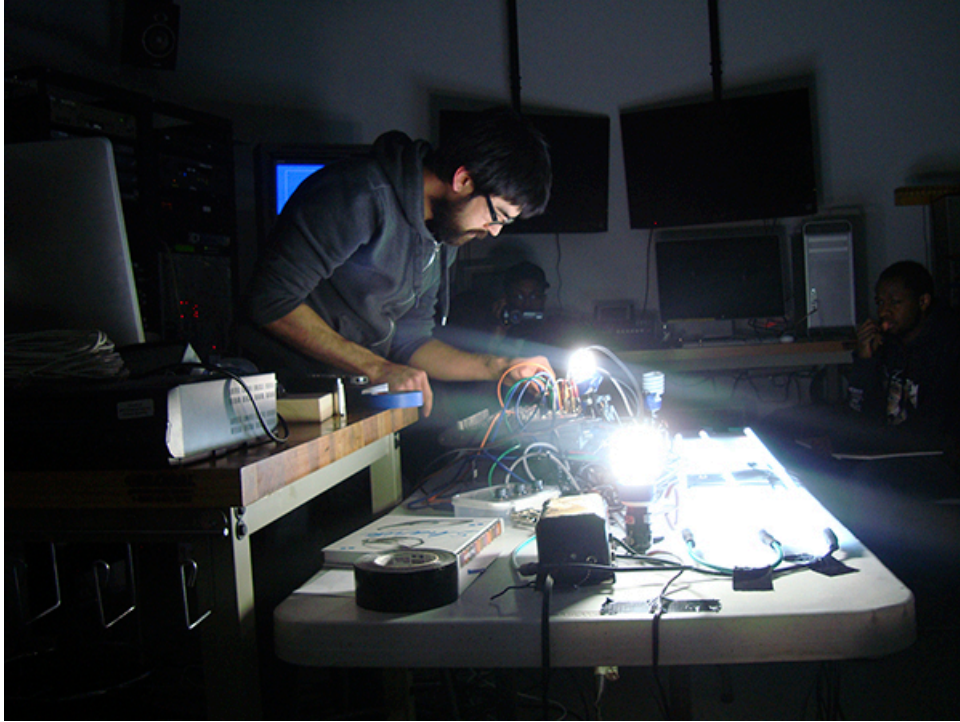
电子艺术研究所是由三位艺术家和教育家于 1997 年创立的，他们是约瑟夫·希尔、杰西·谢弗林、皮尔·博德。他们均在纽约阿尔弗雷德大学任教，他们看到开发专业的新媒体设施的机会，这些设施为艺术家提供使用当代和新兴媒体技术进行实验、学习和制作新艺术作品的机会。从 20 世纪 80 年代末开始，他们就在探索将电脑运用于艺术学校课程中。他们纽约州立陶瓷学院的材料工程师同事和单位负责人吉姆·麦考利和大卫·派伊建议他们考虑成立一个拥有许多工程师的研究所，以便于进一步探索和支持他们的研究，主要是新的艺术研究和艺术教育。这三位艺术家教育家前往印刷和电子贸易展览会，与摄影、印刷和新媒体领域的行业领导人进行了交流。1997 年，他们在艺术和设计学院正式成立了艺术家工作室，并将其命名为电子艺术研究所。三位电子艺术研究所联席主任，约瑟夫、杰西和皮特又扩大了该组织，吸纳了包括陈小文、安德鲁德·多伊奇、杰拉尔·埃迪泽尔在内的其他教职员工以及包括马克·克林斯密斯和唐纳德·维因哈特等在内的技术专家，另外还有多名研究助理，如帕姆·霍金斯、拉拉·奥代尔、乔·拜克、史蒂文·佩德森、德温·亨利以及现在的杰西卡·厄尔，他们经营着这些设施并访问艺术家们做指导。对电子艺术研究所的支持来自于艺术设计学院、私营企业的捐赠以及基金会和政府艺术基金机构的资金支持，其中包括纽约国家艺术理事会，国家艺术基金会和洛克菲勒基金会以及私人来源。自 1997 年以来，电子艺术研究所已经接待了来自纽约州以及国内和国际的 300 多位艺术家，他们的工作领域包括大型数字虹膜印刷，激光蚀刻印刷，数字图书项目，信号处理视频和音响项目以及数字互动，新媒体多渠道装置艺术。来到阿尔弗雷德进行新媒体艺术作品创作的艺术家包括奇奇·史密斯、安·哈密尔顿、伍迪·瓦苏尔卡、波林·奥利瓦斯、托尼·康纳德、芭芭拉·哈默、汤姆·瑞亚、帕姆·约瑟夫、徐冰、向静、驰鹏、黄一安，以上只列出了小部分人的名字。电子艺术研究所以及与其合作的艺术学校课程项目还支持会议和讲座，这些会议和讲座邀请来了许多国际艺术家和学者，如瓦莱·埃克斯普特、斯坦纳·瓦苏尔卡、宋东、费大为、高明露、齐格弗里德·齐林斯基等。在 90 年代末期，国际实验电视中心和电子艺术研究所夏季研讨会在纽约市奥韦戈的实验电视中心举行。2001 年，电子艺术研究所在北京中央美术学院举办了第一个为期七周的关于媒体艺术、数字印刷、视频和音响的研讨会。研讨会由皮尔·博德，陈晓文，达林·马丁和约瑟夫·希尔领导。在 2013 年，电子艺术研究所与纽约布法罗的伯奇菲尔德·彭尼艺术中心合作，成立了电子艺术联盟项目，目的是支持更大范围的电子媒体艺术项目的公开展览。2014 年，电子艺术研究所被邀请加入中国长春的吉林艺术学院互动媒体国际工作室，以支持国际新媒体艺术项目。在纽约阿尔弗雷德大学艺术与设计学院电子艺术学院创作的许多作品都先后在国内外展出。

科里·阿肯吉尔，2009 年纽约阿尔弗雷德大学电子艺术研究所常驻艺术家

从 2001 年的“开源”开始，电子艺术研究所/北京中央美术学院记载：皮尔·博德，“.....电子娱乐、广告、时尚、设计与医药.....然后有了电子教育媒体。电子艺术是电子教育，是为人们服务以及关于人们的互联网和电视。我的电视视频电子教育互联网艺术是为人、心灵以及身体服务的。电子艺术教育互联网电视是不难想象的。这也是我的荣幸。”

2017 年春天，时空对接画廊成立于纽约州阿尔弗雷德大学艺术与设计学院。

2012 年菲利普·斯蒂恩斯在纽约阿尔弗雷德大学电子艺术研究所驻地进行霓虹灯和声音表演

中国漳州国际展“世界模型”

在中国漳州举行的国际展上面有许多来自于阿尔弗雷德大学电子艺术研究所的作品,这些作品主要由皮尔·博德、罗伯特·布林克、泽纳斯·伯恩斯、达林·马丁、陈晓文、安德鲁·多伊奇、杰西·厄尔、艾丽西亚·艾格特、安·哈密尔顿、菲尔·黑斯廷斯、加里·希尔、帕梅拉·约瑟夫、草间弥生、梁奥迪、陆夫特沃克、塞恩·隆德、斯蒂芬妮·麦克马洪、兰·麦克马洪、蕾贝卡·帕洛夫、约瑟夫·希尔、艾米尔·舒尔特、奇奇·史密斯、埃里克·萨瑟尔、菲利普·斯蒂恩斯、史坦娜、伍迪·瓦苏尔卡以及卡里尔乐队创作而成。

卡里尔乐队，从左至右为唐·梅茨、安德鲁·多伊奇、蕾贝卡·帕洛夫以及皮尔·博德，纽约州水牛城伯奇菲尔德·彭尼艺术中心，2015 年

简单介绍一些电子艺术研究所的艺术家：史坦娜和伍迪·瓦苏尔卡，早期的新唯物主义从业者，是以表演运动图像作品和文件的形式进行广泛实验和探索闪烁视频信号和视频语法的先驱。加里·希尔以其历史悠久的多监视器视频装置艺术而世界知名，这种视频装置艺术旨在探索身体、语言和技术的联系。艾米尔·舒尔特创作了一种使用新技术来促进人类伦理、经验以及理解的实体作品。陈晓文已经创作了大量的跨越诸多媒介的作品。他目前的多渠道屏幕片段鼓励创造性技能的发展，这能够改变作品的状态，赋予我们所发出信息的每个单词以颜色。帕梅拉·约瑟夫和罗伯特·布林克均使用新技术并通过多种文化镜头探索身体和欲望。奇奇·史密斯继续激发敏感的形象探索，这些形象能够同时处于个人的、特殊的以及文化上的广阔地位。本次展览中较大一批年轻的媒体艺术家们都在创作令人印象深刻的作品，这些作品通过创造当代变化的强烈愿景以及推动我们在文化和个人生活中的了解和体验的方式来教育我们。

电子音乐，媒体艺术，移动的声音，形象和对象的连续体，是当代艺术思潮，文化与物质主义的交叉现象的表现。在 21 世纪第二个十年的这个时期，我们可能会看到这种思想如何进一步通过新的唯物主义的出现而被放大和被开放。动画和音频曾作为艺术形式一度渴望具有合法性，而今它们是引领着文化的主要力量。我们已经通过建立前瞻性的新媒体艺术学术项目确定了动画和音频的合法性，跟新兴的学术媒体理论家和历史学家同步前进。电子艺术在各种各样的表现方式中将成为当代通用语，将成为当代全球人类共同的表现形式。

皮尔·博德
纽约阿尔弗雷德大学
2017 年